LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT À L'AUDIOGUIDE

Parcours collections modernes

Centre Pompidou

Crédits

En couverture : Vassily Kandinsky, **Gelb-Rot-Blau**, [Jaune-rouge-bleu],1925
© Coll. Centre Pompidou/Ph. Migeat/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2012

Œuvre n°1 : Georges Braque, **L'Estaque**, 1906
© Coll. Centre Pompidou/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2012

Œuvre n°2 : Pablo Picasso, **Arlequin**, 1923
© Coll. Centre Pompidou/G. Meguerditchian/Dist. RMN-GP
© Succession Picasso

Œuvre n°3 : Sonia Delaunay, **Prismes électriques**, 1914
© Coll. Centre Pompidou /Ph. Migeat/Dist. RMN-GP
© L & M Services B.V. The Hague

Œuvre n°4 : Kupka (František Kupka, dit), **Compliment**, 1912
© Coll. Centre Pompidou/J. Hyde/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2012

Œuvre n°5 : Joan Miró, **La Sieste**, 1925
© Successió Miró / Adagp, Paris 2012

Œuvre n°6 : Vassily Kandinsky, **Gelb-Rot-Blau** [Jaune-rouge-bleu], 1925
© Coll. Centre Pompidou/Ph. Migeat/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2012

Œuvre n°7 : Alexander Calder, **Mobile sur deux plans**, 1962
© Coll. Centre Pompidou/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP
© Calder Foundation New York / Adagp, Paris 2012

Œuvre n°8 : Yves Klein, **IKB 3, Monochrome bleu**, 1960
© Adagp, Paris 2012

Œuvre n°9 : Mark Rothko, **Untitled (Black, Red over Black on Red)**, 1964
© Coll. Centre Pompidou/Ph. Migeat/Dist. RMN-GP
© Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris 2012

Œuvre n°10 : Pierre Bonnard, **L'Atelier au mimosa**, hiver 1939 / octobre 1946
© Coll. Centre Pompidou/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2012

© Centre Pompidou, Direction des publics, Service du développement des publics et Service de l'information des publics et de la médiation, 2012

Sommaire

pages 4 à 8 : bienvenue

page 9 : mode d'emploi de l'audioguide

pages 10 et 11 : repères | le Centre Pompidou

page 12 : repères | introduction à l'audioguide

pages 13 à 22 : dix œuvres à découvrir

page 23 : pour en savoir plus

page 24 : plan

Bienvenue

UN LIEU DE CULTURE OUVERT À TOUS

Consacré à la culture visuelle sous toutes ses formes, le Centre Pompidou a, depuis sa création en 1977, la volonté de rendre les œuvres accessibles à tous. Un programme de médiation propose une approche de la création contemporaine au travers de visites commentées du Musée et des expositions.

Au sein du Centre Pompidou, le pôle accessibilité coordonne les actions et les visites destinées aux publics en situation de handicap et s'attache à leur garantir une qualité d'accueil optimale.

INFORMATIONS PRATIQUES

LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE DE 11 H À 21 H SAUF LE MARDI ET LE 1er MAI

DEUX ACCÈS SONT PROPOSÉS

- **Accès par l'entrée recommandée aux publics en situation de handicap**

Située à l'angle de la rue Saint-Merri et de la rue du Renard, cette entrée évite de passer par la Piazza (grand parvis pavé et en pente) et vous mène directement à la Mezzanine (niveau 1).

- **Accès par l'entrée principale (Piazza)**

Sur la Piazza, empruntez la file « accès prioritaire » pour entrer dans le Forum (niveau 0).

Bienvenue

TARIFS POUR LES INDIVIDUELS

Sur présentation d'un justificatif d'invalidité, vous bénéficiez avec votre accompagnateur :

- de la GRATUITÉ pour le Musée et les expositions, avec accès direct sans passage en caisse ;

- du TARIF RÉDUIT pour le cinéma et le spectacle vivant ;

- de la priorité dans les files d'attente.

Remarque : la **carte de priorité** ne donne pas droit à un tarif spécifique.

En cas de passage en caisse, privilégiez les caisses 1, 2 ou 7.

SERVICES

De nombreux services sont accessibles au Centre Pompidou (billetterie, vestiaires, ascenseurs, toilettes...).

Vous trouverez également des espaces de restauration, des librairies et une boutique.

Les chiens guides d'aveugles sont autorisés à circuler dans tous les espaces du Centre Pompidou.

Des fauteuils roulants sont prêtés en échange d'une pièce d'identité.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des agents d'accueil présents au point information du Forum (niveau 0).

Bienvenue

LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Le Centre Pompidou organise pour les visiteurs déficients visuels des activités spécifiques.

VISITES GUIDÉES

• **Visites orales « Écouter voir ».** Découvrez un parcours d'œuvres choisies dans les collections permanentes du Centre Pompidou ou dans les expositions, avec un conférencier apte à trouver les mots qui font image.

• **Parcours « Toucher pour voir »** dans les collections. Découvrez du bout des doigts (gantés) une sélection d'œuvres originales pour en retrouver le processus de création.

• **Découvertes des images tactiles.** Accompagné d'un conférencier, découvrez tactilement quelques œuvres majeures des collections grâce à des plaques d'interprétation en relief, réalisées grâce à une technologie et au mécénat du groupe Alain Mikli International.

© mikli diffusion france 2012

alain mikli
Lunettes

Bienvenue

RÉSERVATION

- **Individuels**

Visites organisées un samedi par mois pour les individuels.
Durée : 1h30. Tarif : 4,50€ (gratuité pour un accompagnateur)

Agenda sur : www.handicap.centrepompidou.fr

Réservation : Nathalie Hessel / 01 44 78 49 42
nathalie.hessel@centrepompidou.fr

- **Groupes**

Toutes les visites de groupe font l'objet d'une réservation.
Les visites avec conférenciers peuvent débuter dès 10h.

Pour réserver, vous pouvez contacter notre service de réservation au 01 44 78 12 57, du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h.

Tarif spécifique aux publics en situation de handicap :
- Visite de groupe avec conférencier : 30€
- Visite de groupe en autonomie : gratuite

Bienvenue

VISITES AUTONOMES

Deux outils vous sont proposés pour enrichir votre visite du Centre Pompidou en toute autonomie.

• **Un dispositif d'images tactiles** est présenté à l'entrée du Musée (niveau 4). Ces images tactiles ont été réalisées grâce à une technologie et au mécénat du groupe Alain Mikli International. Elles sont accompagnées d'une notice de présentation en braille et en gros caractères. Vous avez la possibilité d'écouter cette notice grâce à l'audioguide. Pour cela, appuyez sur le numéro de la notice indiqué sur le pupitre présentant l'image tactile.

• **Un audioguide avec audiodescriptions** pour visiter le Musée à travers différents parcours.
Un premier parcours, présenté dans ce livret, vous est proposé autour de la thématique de la couleur.

Cet audioguide est disponible gratuitement pour vous et votre accompagnateur, sur présentation d'un justificatif.
Pour l'emprunter, rendez-vous à l'Espace audioguide situé dans le Forum, au niveau 0.

Mode d'emploi

Chaque commentaire est identifié à côté des œuvres par un logo (un œil barré) et par un numéro.
Pour écouter un commentaire, composez son numéro, puis appuyez sur la touche verte, située en haut à droite de votre clavier.
À la fin du commentaire, il vous sera proposé d'accéder à des contenus supplémentaires. Pour ce faire, appuyez sur la touche située en bas à gauche de votre clavier (touche bleue).
Vous pouvez réécouter le mode d'emploi à tout moment pendant votre visite en composant le 0.

Repères

Le Centre Pompidou : projet et architecture

Le Centre Pompidou est consacré à la culture visuelle sous toutes ses formes. Il possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain d'Europe, où les arts plastiques côtoient le design, l'architecture, la photographie et les nouveaux médias. Chaque année, une trentaine d'expositions monographiques ou thématiques sont organisées par le Centre Pompidou, qui présente également une riche programmation de spectacles, de musique, de danse, de performances et de cinémas.

PHOTO © G. MEGUERDITCHIAN

Repères

Le Centre Pompidou a été conçu par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers. Ce bâtiment, révolutionnaire à l'époque de sa création, est aujourd'hui l'un des symboles de l'architecture contemporaine.

Transparent, ouvert sur la ville, ce bâtiment de six niveaux n'est pas construit comme un édifice traditionnel mais comme un gigantesque mécano d'acier et de verre.

L'une des grandes originalités du travail des architectes a été de dégager tous les espaces intérieurs et de montrer sur les façades les éléments techniques : des tuyaux bleus pour l'air, verts pour l'eau, jaunes pour les gaines électriques, le rouge étant réservé aux monte-charges et à la circulation des personnes. La chenille d'escaliers mécaniques qui s'élève le long de la façade principale est aujourd'hui l'emblème du Centre Pompidou.

Pour en savoir plus sur le Centre Pompidou

Différentes ressources sont mises à votre disposition sur :
- Le site internet du Centre Pompidou, rubrique « La visite » puis « Informations pratiques » www.centrepompidou.fr ;
- Le site internet Handicap, rubrique « Qui sommes-nous ? », www.handicap.centrepompidou.fr

Repères

Introduction au parcours de l'audioguide

Le musée national d'art moderne a bâti sa collection autour des artistes majeurs de l'art du 20e siècle : Braque, Delaunay, Duchamp, Giacometti, Kandinsky, Matisse, Miró, Picasso…
Le niveau 5 présente à la fois les mouvements fondateurs de l'art moderne (fauvisme, cubisme, surréalisme, abstraction…) et des salles consacrées aux grandes figures du 20e siècle dans un parcours chronologique qui va de 1905 aux années 1960.
Parallèlement, des salles pluridisciplinaires historiques ou thématiques sont consacrées à la photographie, à l'architecture, au design et aux arts graphiques.

L'audioguide vous propose de parcourir aujourd'hui cette formidable collection à travers dix œuvres qui ont marqué la première moitié du 20e siècle, du fauvisme aux années 1960, et vous invite à découvrir la richesse du traitement de la couleur durant cette période.

Ce livret complète votre visite et vous permet de la prolonger en reprenant les éléments essentiels du parcours audiodescriptif.

Bonne visite !

Ce livret et le parcours audiodescriptif de l'audioguide ont été principalement conçus pour les personnes déficientes visuelles et leur accompagnateur.

Braque (salle 2)

Georges Braque
Argenteuil, 1882 - Paris, 1963
L'Estaque,1906
Huile sur toile
60 x 73,5 cm

Le fauvisme fait irruption lors du Salon d'Automne de 1905 à Paris. Les peintres « fauves », qui revendiquent rapidement ce terme, portent l'utilisation de la couleur à son paroxysme.
Ce groupe, dont Matisse sera le chef de file, souhaite ainsi exprimer les sensations de la façon la plus immédiate possible.
C'est un an après le choc qu'il reçoit à ce Salon d'Automne que Braque séjourne à l'Estaque. Une quête de la lumière et un sujet clairement inspiré de l'œuvre de Cézanne, qui avait choisi ce petit village près de Marseille et peint les mêmes paysages dans les années 1870.

Picasso (salle 6)

Depuis 1901, la figure de l'Arlequin traverse épisodiquement l'œuvre de Picasso. L'artiste lui a toujours donné un contenu autobiographique. Arlequin a le plus souvent le statut d'un double méditatif, incarnant la solitude et la fragilité de l'artiste.
Picasso décide ici de représenter son ami et peintre Joaquin Salvado dans un costume d'Arlequin offert par Jean Cocteau. Cette toile appartient à une série que Picasso effectua en 1923. Ici, la couleur se cherche dans cet habit d'Arlequin dont seule l'épaule est colorée.

Pablo Picasso
Málaga (Espagne), 1881 - Mougins, 1973
Arlequin, Titre attribué : **Le peintre Salvado en arlequin,** 1923
Huile sur toile
130 x 97 cm

Sonia Delaunay (salle 8)

Sonia Delaunay
Gradizhsk (Russie), 1885 - Paris, 1979
Prismes électriques, 1914, Huile sur toile, 250 x 250 cm

Après avoir observé les illuminations électriques du boulevard Saint-Michel et leurs halos colorés, Sonia Delaunay va réaliser une peinture où la couleur devient le sujet unique du tableau. Désormais autonome, la couleur s'est affranchie de la forme. Sans référence à aucun objet ni aucune figure, ces disques traduisent l'énergie de la matière en fusion ainsi qu'un espace sensible infini.
Sonia Delaunay réalise cette œuvre en 1914. La recherche artistique européenne connaît alors une accélération sans précédent.

Kupka

(Cette œuvre sera présentée ultérieurement dans les salles)

Dès 1906, alors qu'il habite Paris, le peintre tchèque František Kupka s'intéresse à la décomposition des formes. Il s'inspire notamment de la technique de la chronophotographie mise au point à la fin du 19e siècle par Etienne-Jules Marey, qui consiste à prendre une série de photos à intervalles réguliers afin d'observer la décomposition du mouvement.

Dans **Compliment**, l'objet disparaît de la toile au profit du seul mouvement évoqué par les couleurs. Chaque bande colorée en est un instant précis, comme si le peintre tentait d'introduire par tous ces moments colorés une quatrième dimension dans sa peinture : le temps.

Kupka
Opocno (Autriche-Hongrie), 1871 - Puteaux, 1957
Compliment, 1912, Huile sur toile, 89 x 108 cm

Miró (salle 1)

Joan Miró
Barcelone, 1893 – Palma de Majorque, 1983
La Sieste,1925, Huile sur toile, 113 x 146 cm

Cette toile appartient à la période dite des « peintures de rêves », initiées en 1924. Nous pénétrons dans un monde ralenti et changeant, plein de cette volupté, de cette apesanteur qui nous envahissent à l'heure de la sieste. Les formes deviennent souvenirs, traces. Deux études, dessinées à un an d'intervalle dans les Carnets Catalans, attestent de ce glissement d'une représentation des objets presque anecdotique vers des formes épurées jusqu'au symbole.
Proche alors des artistes surréalistes, Joan Miró se laisse guider par son inconscient. Il invente une cartographie nouvelle sur un fond bleu, la couleur du rêve, libérée de toute contrainte descriptive et rationnelle.

Kandinsky (allée centrale)

En 1925, lorsqu'il peint ce tableau, Kandinsky est enseignant à l'école du Bauhaus depuis trois ans. D'origine russe, l'artiste s'est installé en Allemagne pour fuir les théories officielles de l'art de l'URSS.
Pionnier de l'abstraction, défricheur inlassable de ses possibilités depuis le début des années 1910, Kandinsky veut inventer une peinture débarrassée des conventions du réalisme. Sa peinture intuitive et spirituelle est aussi rationnelle par l'analyse du rapport des objets entre eux, de leurs structures, de leurs matériaux et de leurs couleurs.

Vassily Kandinsky
Moscou, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944
Gelb-Rot-Blau (Jaune-rouge-bleu), (détail) 1925, Huile sur toile, 128 x 201,5 cm

Calder (salle 20)

Alexander Calder
Philadelphie, 1898 – New York, 1976
Mobile sur deux plans, 1962, Sculpture 200 x 120 x 110 cm

Alexander Calder a fait des études d'ingénieur et travaillé comme dessinateur industriel et humoristique. Après avoir quitté les États-Unis pour la France en 1927, il continue à créer des figurines avec du fil de fer, animées par des ficelles ou de petits moteurs. Sa rencontre avec le peintre abstrait Mondrian lui donne l'idée de « faire des Mondrian qui bougent », des « mobiles », comme les nomme Marcel Duchamp.
Ce mobile, décliné sous plusieurs formes, se retrouve dans les espaces publics du monde entier. Symbole de légèreté et de modernité, il rompt radicalement avec les sculptures du passé, immobiles et massives. Certains ont ainsi qualifié l'œuvre de Calder de « dessins dans l'espace ». Ici encore, le jaune, le rouge et le bleu, les trois couleurs primaires, sont à l'honneur.

Klein (allée centrale)

Yves Klein
Nice, 1928 - Paris, 1962
IKB 3, Monochrome bleu, 1960
Pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois
199 x 153 cm

IKB 3. Sous cette appellation étrange se cache le nom d'un tableau monochrome du peintre Yves Klein. Réalisé en 1960, il est le troisième d'une longue série qui, sur différents supports, met en scène une couleur unique et du même nom : l'IKB, « l'International Klein Blue ». Suite à de nombreuses recherches, Yves Klein parvient à élaborer ce bleu outremer si profond et si puissant qu'il fait breveter.
L'homme, qu'on appela Yves le Monochrome, poursuivit ses recherches en multipliant les supports de bleu : éponge végétale, moulage de plâtre et objets.

Rothko (allée centrale)

Entre 1950 et 1970, Rothko poursuit un long travail de nuancement de la couleur. Mais, de manière paradoxale, il déclare qu'il n'est pas un coloriste. L'artiste explique que son projet de peindre à la fois le fini et l'infini est celui d'une recherche abstraite du clair-obscur, une peinture plane avec ombre et lumière. La vibration naît ici non pas de la force du contraste entre couleurs opposées (rouge sur noir sur rouge) mais des subtiles modulations entre couleurs voisines.

Rothko nous dit : « La seule chose qui m'intéresse, c'est d'exprimer des sentiments humains, fondamentaux, la tragédie, l'extase, le destin funeste et ce genre de choses ». À partir de la contemplation de la surface du tableau, l'artiste amène le spectateur jusqu'aux profondeurs de la conscience.

Mark Rothko
Dvinsk (Russie), 1903 – New York, 1970
Untitled (Black, Red over Black on Red), 1964
Huile sur toile
205 x 193 cm

Bonnard (salle 41)

Pierre Bonnard
Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947
L'Atelier au mimosa, 1939 / 1946,
Huile sur toile, 127,5 x 127,5 cm

De format carré, éclatant de couleurs flamboyantes, L'Atelier au mimosa est l'une des dernières grandes œuvres de Bonnard.

Ce tableau doit être mis en relation avec tous ceux que Bonnard peint entre 1927 et 1947 dans sa petite maison du Cannet : de perpétuelles fêtes de la couleur et de la lumière, l'approfondissement de l'espace entre extérieur et intérieur, des moments de méditation pure et silencieuse. Chaque coin de jardin et chaque pièce de la maison sont sources de cadrages savants et de combinaisons de couleurs. Toute une aventure picturale, qui rappelle celle de Monet à Giverny, est menée là en vingt ans et sur plus de deux cents peintures.

Pour en savoir plus

Pour la consultation d'ouvrages, plusieurs lieux vous sont ouverts :

• Le salon des visiteurs, situé au 4e niveau, à gauche après l'entrée du Musée.

• La Bpi (Bibliothèque publique d'information), dont l'entrée est libre et gratuite. L'accès réservé à la Bpi s'effectue à partir de l'entrée recommandée aux publics en situation de handicap.

Sur les sites internet du Centre Pompidou :

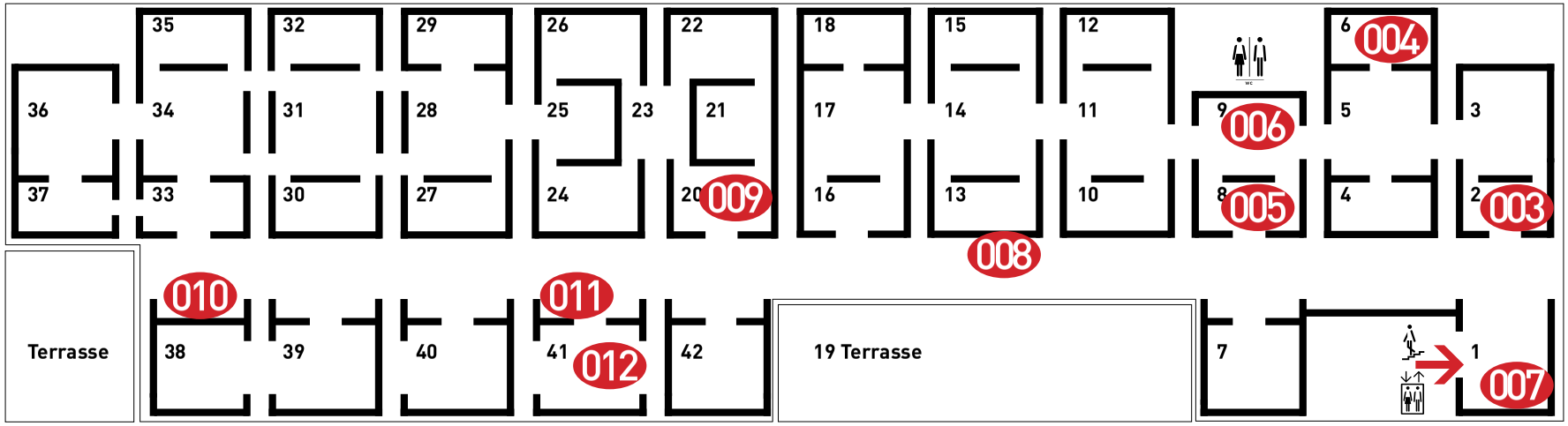
• Sur le site Handicap du Centre Pompidou, les ressources pour les publics en situation de handicap s'adressent à tous. Vous pouvez y trouver des audiodescriptions d'œuvres sur différents médias (vidéos, sons, textes), des conférences enregistrées…

www.handicap.centrepompidou.fr

• Sur le site du Centre Pompidou, plus de 125 dossiers pédagogiques sont actuellement en ligne : des monographies d'artistes, de chorégraphes, de designers, d'architectes et de cinéastes modernes et contemporains, des dossiers sur les grands mouvements du 20e siècle, sur les nouveaux médias ou sur la photographie ainsi que sur l'architecture du Centre Pompidou.

www.centrepompidou.fr

Musée, niveau 5 (accès par le niveau 4)



Début du parcours

000 Mode d'emploi

001 Présentation du Centre

002 Introduction collections modernes

003 Georges Braque
L'Estaque

004 Pablo Picasso
Arlequin

005 Sonia Delaunay
Prismes électriques

006 Kupka
Compliment

007 Joan Miró
La sieste

008 Vassily Kandinsky
Gelb-Rot-Blau

009 Alexander Calder
Mobile sur deux plans

010 Yves Klein
IKB 3, Monochrome bleu

011 Mark Rothko
Untitled (Black, Red over Black on Red)

012 Pierre Bonnard
L'atelier au mimosa

L'emplacement des œuvres est donné à titre indicatif et peut être modifié. N'hésitez pas à vous adresser aux agents d'accueil.

001 : Numéro de commentaire de l'audioguide